
cIRA
figuración

Ministerio de Cultura
Argentina

Autoridades Nacionales

Presidente de la Nación
Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner

Ministro de Cultura de la Nación
Tristán Bauer

Jefe de Gabinete
Esteban Falcón

Secretaria de Patrimonio Cultural
Valeria González

Directora Nacional de Gestión Patrimonial
Viviana Usubiaga

Directora Nacional de Museos
María Isabel Baldasarre

Coordinadora de Planificación Museológica
Jimena Ferreiro

Coordinadora Operativa
Georgina Ibarrola

Directora Museo Nacional del Grabado
Cristina Blanco

JUAN REOS

OTRA figuración

HISTORIETA BASADA EN LA CONFERENCIA DE LUIS FELIPE NOÉ
"LA LLAMADA NUEVA FIGURACIÓN ARGENTINA"

1.

FUE EL 5 DE OCTUBRE DE 1959 EN LA GALERÍA WITCOMB DE BUENOS AIRES QUE COMIENZA MI AMISTAD CON TRES DE LAS CUATRO PERSONAS QUE MÁS TIENEN QUE VER CON ESTA HISTORIA.
W
WITCOMB

ESE DÍA, NERVIOSO, LLEGUÉ DELIBERADAMENTE TARDE A LA GALERÍA POR TEMOR A SUFRIR UNA TERRIBLE DESILUSIÓN POR UN AMOR, QUE DESDE NIÑO, HABÍA SENTIDO POR LA PINTURA.

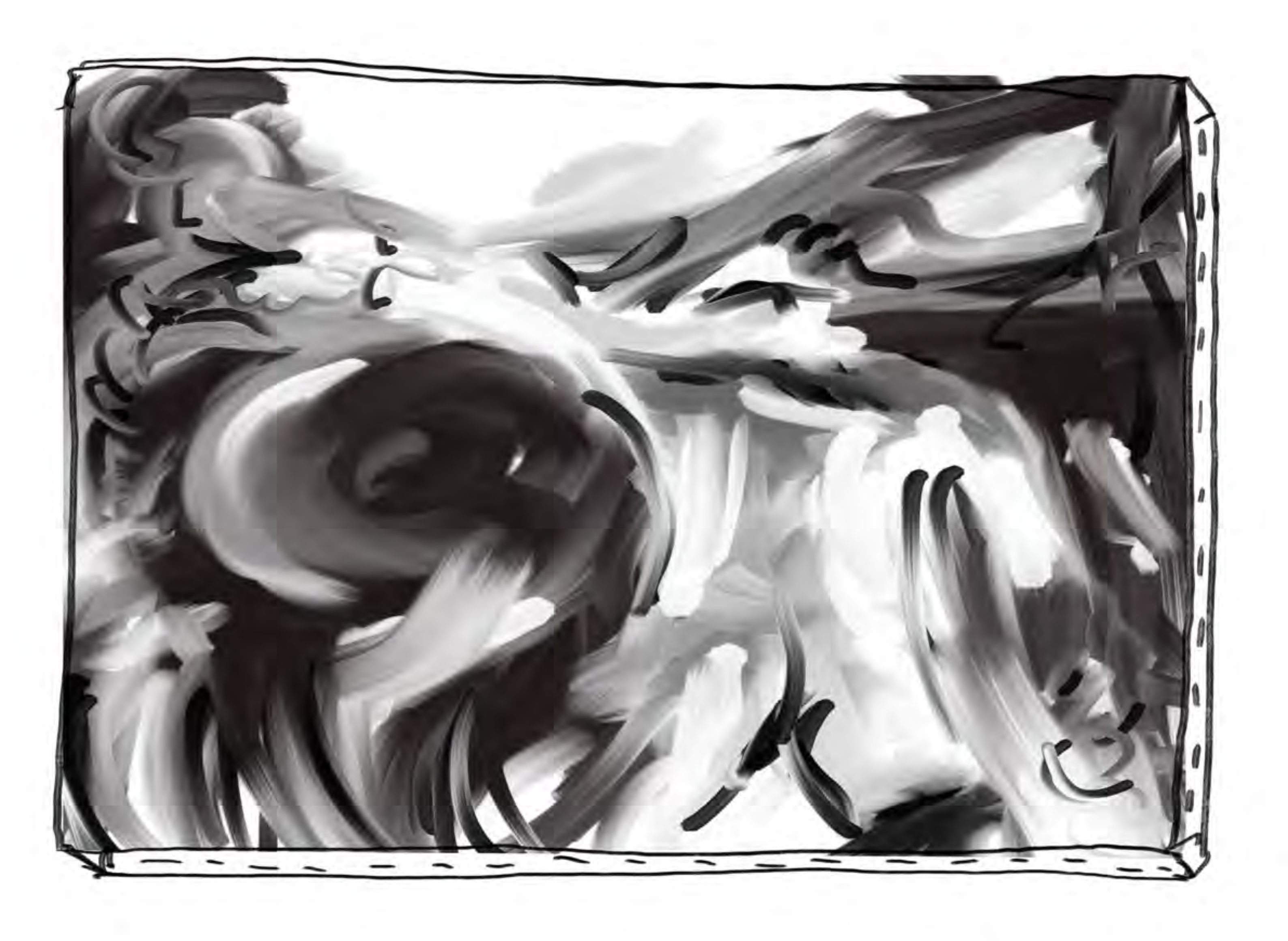
WITCOMB

AL LLEGAR A LA PUERTA ME ENCUENTRO CON QUIEN HABÍA SIDO MI PROFESOR DE PINTURA EN SU TALLER PERSONAL DURANTE LOS AÑOS 1951 Y 1952: HORACIO BUTLER

RECORDARÉ SIEMPRE LO QUE ME DIJO EN ESE MOMENTO:
LLEGUÉ TEMPRANO TEMIENDO QUE LA EXPOSICIÓN NO ME GUSTARA Y ASÍ NO TENIA QUE VERME OBLIGADO A DARLE MI OPINIÓN. PERO LO ESTUVE ESPERANDO DESDE HACE MÁS DE MEDIA HORA, PARA DECIRLE QUE USTED ME HA DADO UNA GRAN LECCIÓN.
PORQUE HACIENDO EXACTAMENTE LO CONTRARIO DE LO QUE YO LE ENSEÑÉ, HA HECHO UNA PINTURA QUE LE HA DADO UN GRAN RESULTADO.

YO TENÍA EN ESE MOMENTO 26 AÑOS,
ESTUDIOS DE DERECHO ABANDONADOS,
Y UN TRABAJO DE PERIODISTA QUE,
CUATRO AÑOS ANTES ME HABÍA
LLEVADO A LA IRRESPONSABILIDAD
DE EJERCER LA CRÍTICA DE ARTE
EN EL DIARIO "EL MUNDO".

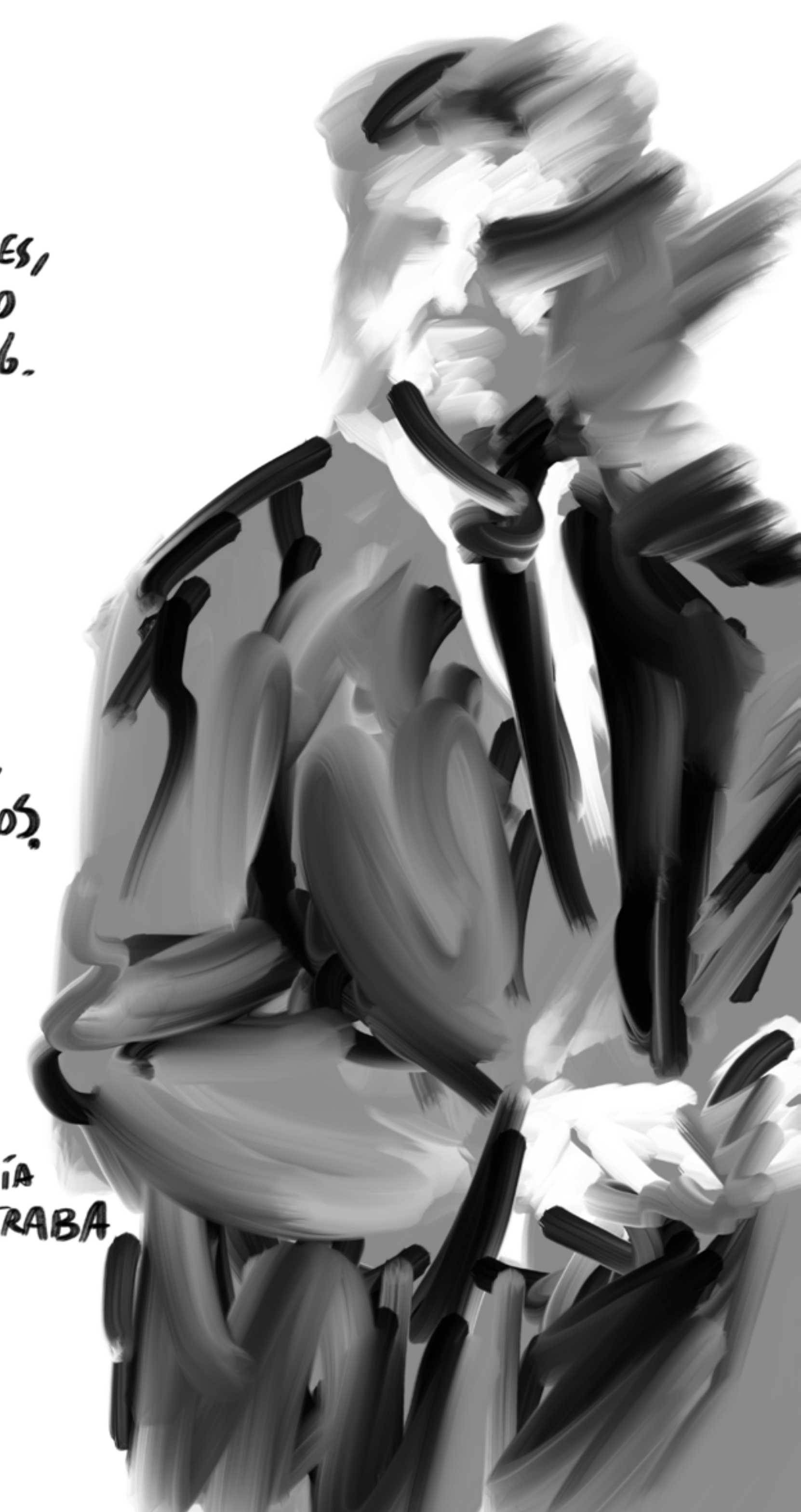
MIS CUADROS ERAN OSCUROS, LA MATERIA BRILLANTE
Y ABUNDANTE CON REPENTINOS ESTALLIDOS DE LUZ,
MUCHAS VECES EN FORMA DE ROJOS FULGURANTES
EN UN CONTEXTO MÁS BIEN AZUL.

ALBERTO GRECO, QUE ERA EL ORGANIZADOR Y ALMA DEL MOVIMIENTO INFORMALISTA, SE ACERCÓ ESE DÍA INAUGURAL DE MI PRIMERA MUESTRA CON VERDADERO ENTUSIASMO POR MI PINTURA.
EN ESE OPENING TAMBIÉN SE ME ACERCARON RÓMULO MACCIÓ Y JORGE DE LA VEGA.

MACCIÓ, DOS AÑOS MAYOR QUE YO,
YA HABÍA REALIZADO TRES EXPOSICIONES,
HABIÉNDOME OCUPADO COMO CRÍTICO
DE LA PRIMERA DE ELLAS EN 1956.

COMO PINTOR ERA UN AUTODIDACTA Y
EN SU PROFESIÓN DE DISEÑADOR
GRÁFICO, A PESAR DE SU JUVENTUD,
YA ERA UNO DE LOS MÁS DESTACADOS.

POCO ANTES DE MI MUESTRA MACCIÓ
HABÍA REALIZADO EN LA MISMA GALERÍA
UNA EXPOSICIÓN EN LA QUE DEMOSTRABA
UNA GRAN VITALIDAD.

De la Vega, a quien yo conocía porque había sido compañero en la Facultad de Arquitectura de mi hermana, me llevaba tres años de edad.
Recuerdo que esa noche inaugural me dijo:
Me interesa el camino que sugiere tu pintura. Mi trabajo actual es geométrico, pero quiero romper con él.
Era hijo de un pintor aficionado, y su formación plástica la hizo en la Facultad de Arquitectura.

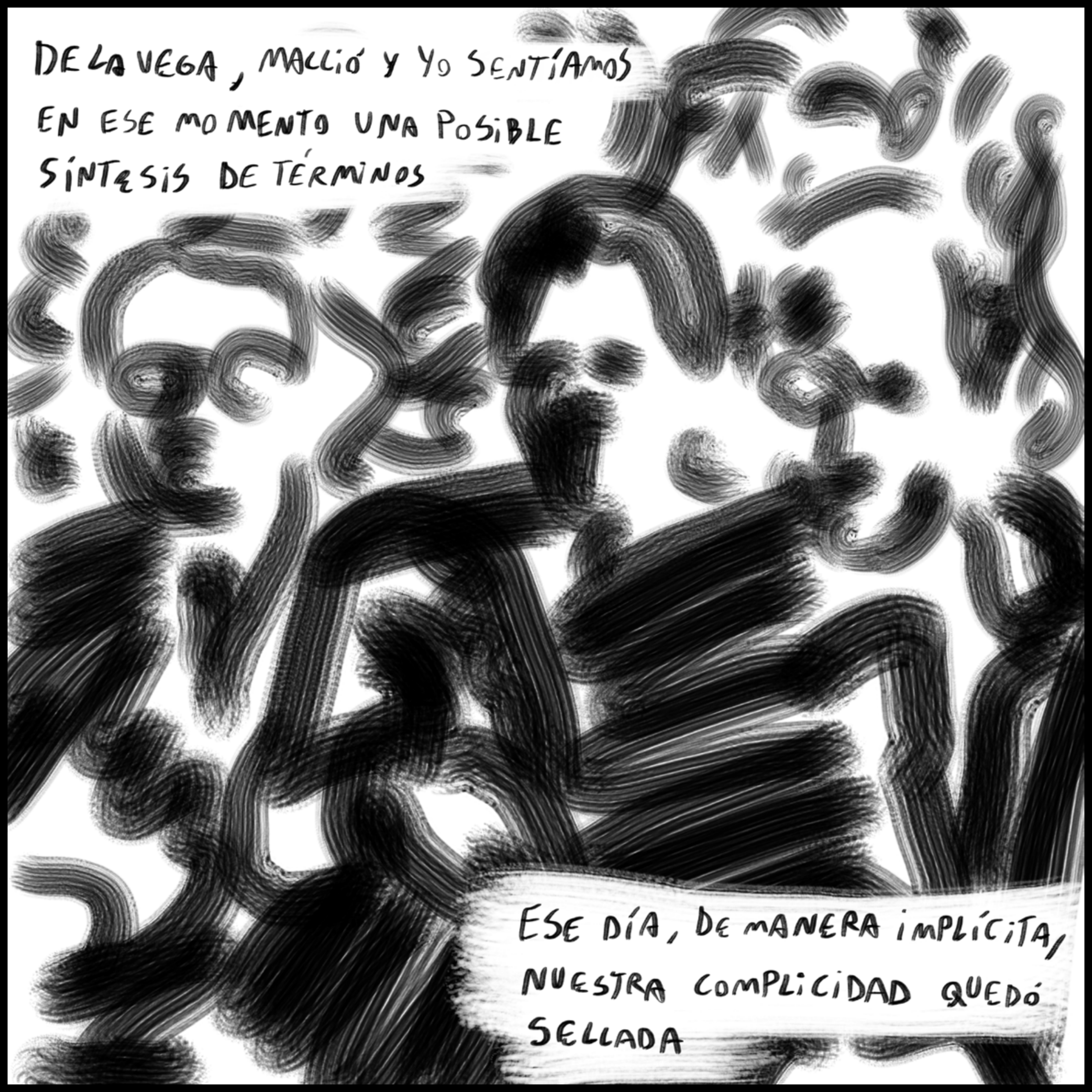
2.

LA PINTURA SE PRESENTABA EN ESE MOMENTO DIVIDIDA EN DOS BANDOS IRRECONCILIABLES.

LOS ABSTRACTOS Y LOS FIGURATIVOS

LOS ABSTRACTOS DECIAN REPRESENTAR LA NUEVA SENSIBILIDAD, LA CUAL ERA VISTA POR LOS FIGURATIVOS COMO MERAMENTE DECORATIVA.

DE LA VEGA, MALLIÓ Y YO SENTÍAMOS EN ESE MOMENTO UNA POSIBLE SÍNTESIS DE TÉRMINOS
ESE DÍA, DE MANERA IMPLÍCITA, NUESTRA COMPLICIDAD QUEDÓ SELLADA

POR ESE ENTONCES MI PADRE SE HALLABA EN LA TAREA DE LIQUIDAR UNA EMPRESA: LA FABRICA DE SOMBREROS QUE FUNDÓ MI ABUELO A FINES DEL SIGLO PASADO.

ÉSTA SE ENCONTRABA EN EL BARRIO DE SAN TELMO, UNIDA CON LA CASA DE FAMILIA QUE HABÍA SIDO DE MIS ABUELOS.

MI PADRE ME OFRECIÓ UN ESPACIO PARA PINTAR EN LA PARTE DE LA FÁBRICA QUE, CON MÁQUINAS DE LA ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, ESTABA EN ESE MOMENTO SIN USO.

AL POCO TIEMPO GRECO Y LUEGO MACCIÓ ME PIDEN, DADA LA GENEROSIDAD DE ESPACIOS LIBRES, PODER TRABAJAR ALLÍ.

EL ENTUSIASMO Y UNA FE EN QUE ALGO IMPORTANTE ESTABAMOS GESTANDO, SE NOS CONTAGIABA.

SI BIEN GRECO CREÍA QUE NUESTRO INTERÉS POR EL RESCATE DE LO FIGURATIVO ERA UN PASO ATRÁS, NOS APOYABA EN NUESTRA ACTITUD EXPERIMENTAL, JUSTAMENTE POR SER EXPERIMENTAL.
GRECO
GRECO FIRMABA CON SU NOMBRE A LAS MANCHAS DE HUMEDAD ALOJADAS EN LAS LETRINAS. LA OBRA YA ESTABA HECHA, HABÍA QUE DEJARLA ALLÍ DONDE SE ENCONTRABA. ÉL, SIMPLEMENTE, LA RECONOCÍA.

SE FUE ASOCIANDO SU NOMBRE A "ESCANDALO" E "IMPOSTURA", A LO QUE ÉL CONTESTABA:
SOY UN PINTOR TAN SERIO QUE NO NECESITO PARECERLO

SENTÍAMOS EN CAMBIO MACCIÓ, DE LA VEGA Y YO QUE EL ARTE TENÍA QUE HABLAR DEL MUNDO, PERO NOS INTERESABA LA ACTITUD DE GRECO COMO INVITACIÓN A VER MAS ALLÁ DE LOS LÍMITES ACEPTADOS Y DE LO QUE SE CONCEBÍA COMO ARTE.

EN 1960 COMIENZA A GESTARSE ENTRE MACCIÓ, DE LA VEGA Y YO LA IDEA, NO YA DE CONSTRUIR UN GRUPO, SINO UN MOVIMIENTO QUE ROMPIERA TODOS LOS PREJUICIOS, TANTO LOS FIGURATIVOS COMO LOS ABSTRACTOS.

Macció me presentó a Deira, un abogado que había estudiado pintura con Leopoldo Presas y Leopoldo Torres Aguero.

Se trataba de un pintor figurativo de mucho oficio, pero que sentía a Goya, particularmente el de la serie negra, como un modelo de verdadera libertad pictórica.

Era un hombre muy culto y con un espíritu muy desafiante.

NUESTRA PINTURA TENÍA QUE ENTRAR EN EL PROCESO DE INVENCIÓN, SENTÍAMOS QUE OTRA RELACIÓN DIALÉCTICA DEBÍA TAMBIÉN QUEBRARSE: ENTRE UN ARTE NACIONAL PROPIO Y EL ARTE CONTEMPORANEO INTERNACIONAL.

LA OPOSICIÓN ENTRE "ARTE DE VANGUARDIA INTERNACIONAL" Y "ARTE AUTÉNTICO LOCAL" ES UNA OPOSICIÓN ABSURDA POR IMPOSIBLE. SE TRATA DE OPONER UNA VERDAD DEL ARTE EN RELACIÓN AL TIEMPO Á OTRA EN RELACIÓN AL ESPACIO, CUANDO ES UN HECHO QUE EL ARTISTA ESTÁ EMPLAZADO EN TIEMPO Y LUGAR.

ES ASÍ QUE DESPUÉS DE UN AÑO Y MEDIO DE MUCHO PINTAR, Y MIENTRAS SIMULTÁNEAMENTE EJERCÍA MI PROFESIÓN COMO PERIODISTA, SE INAUGURÓ MI CUARTA MUESTRA INDIVIDUAL EN LA GALERÍA BONINO LLAMADA "SERIE FEDERAL".

SE INSPIRABA EN LA ÉPOCA DE LAS LUCHAS ENTRE FEDERALES Y UNITARIOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX, ÉPOCA PARTICULARMENTE VIOLENTA.

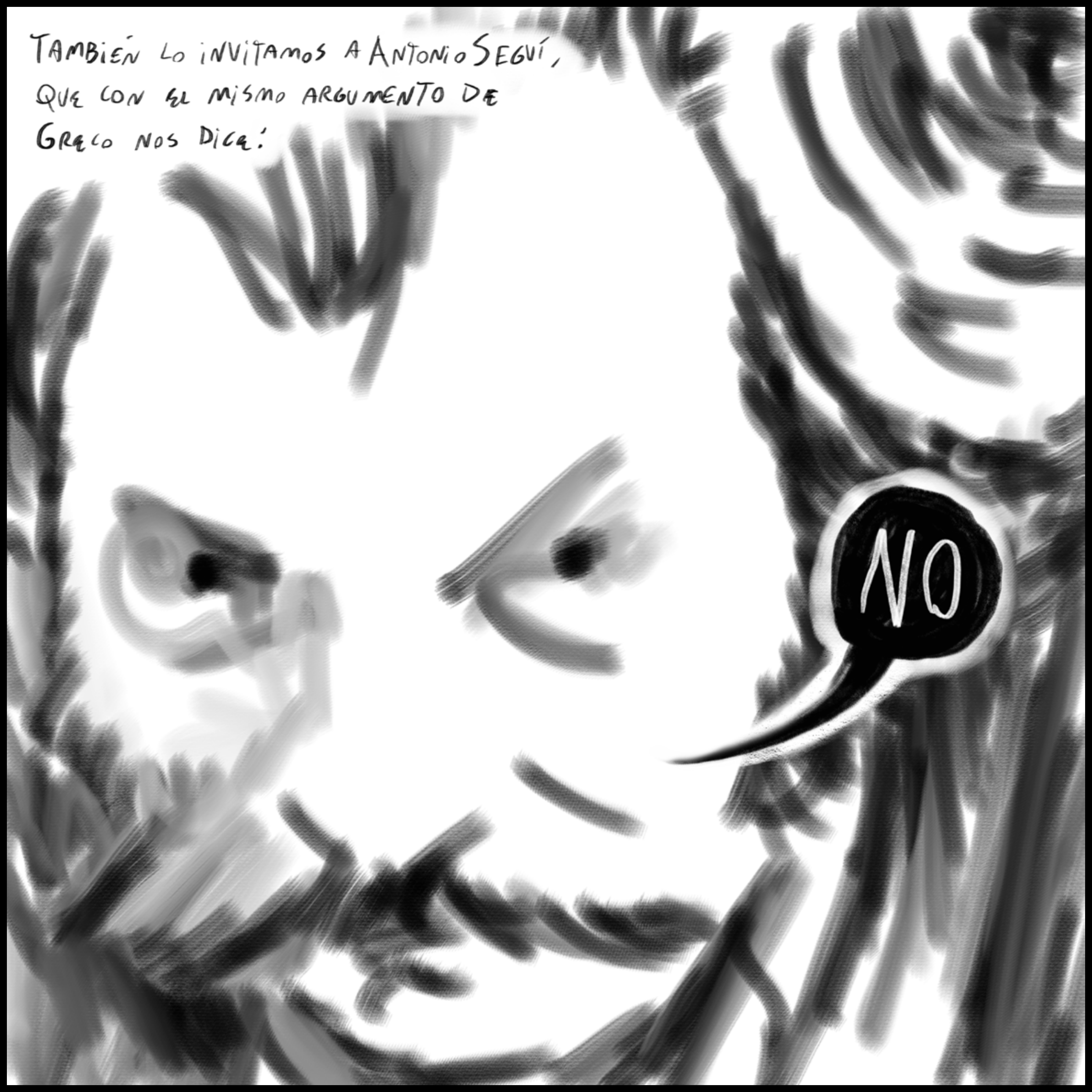

EN EL CATÁLOGO HABÍA ESCRITO:
"QUIERO QUE LA PINTURA SEA UN CULTO CONTRA TODOS LOS PREJUICIOS (INCLUSO LOS DE VANGUARDIA) QUE SE OPONGAN AL DESARROLLO PLENO DE SU FUERZA LÍRICA".
galeria bonino
NOÉ
"LA ÚNICA FUERZA POSIBLE ES LA QUE NACE DEL RIESGO".

1961 ES TAMBIÉN EL AÑO EN QUE CONCRETAMOS NUESTRA PRIMERA EXPOSICIÓN GRUPAL.

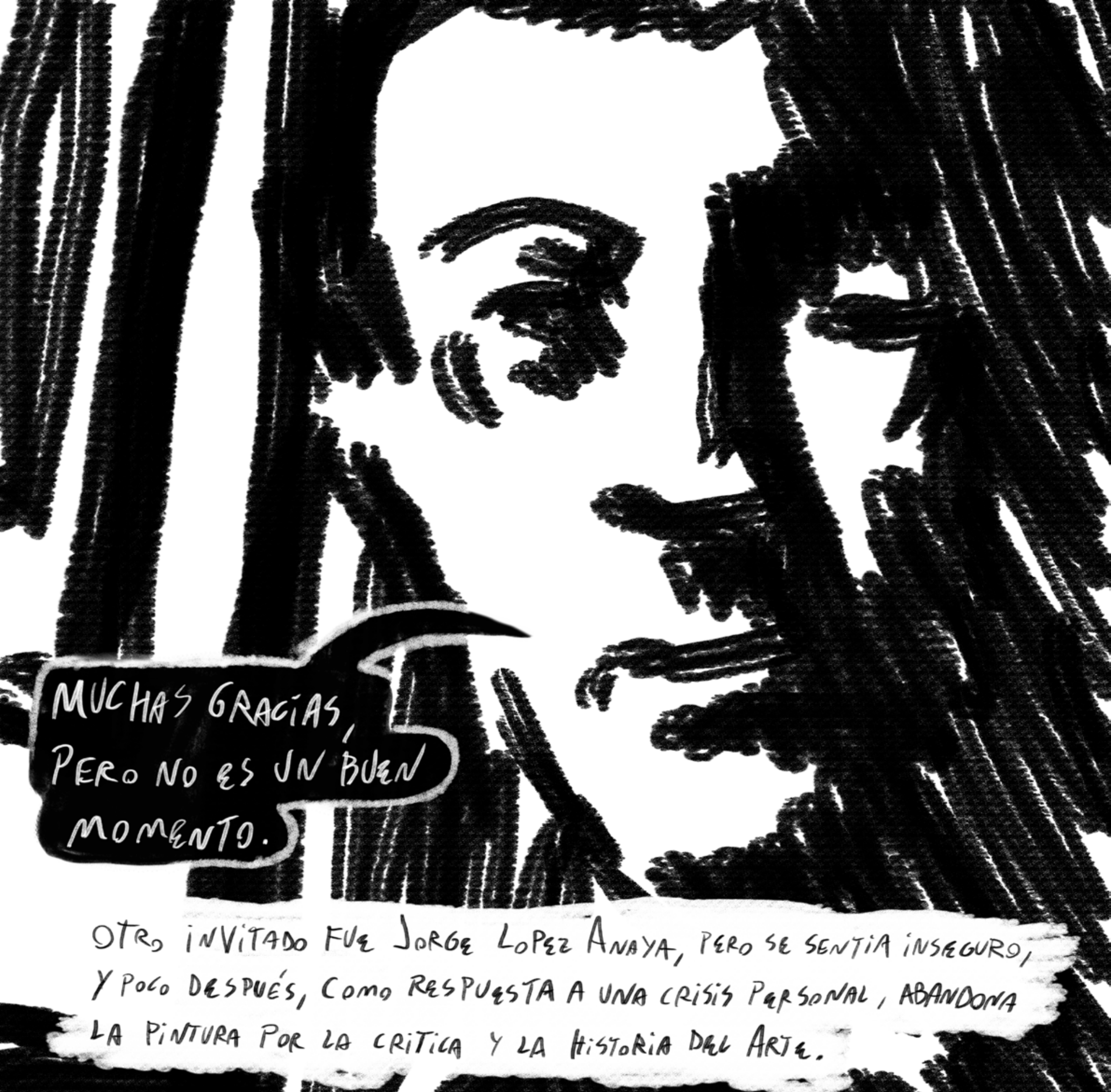
COMO QUERÍAMOS UN MOVIMIENTO MÁS ALLÁ DE NUESTRO GRUPO DE LOS CUATRO ORIGINALES DE LA IDEA, INVITAMOS A OTROS ARTISTAS, QUE SI BIEN NO COMPARTÍAN NUESTROS PLANTEOS, CREÍAMOS QUE PODÍAN EVOLUCIONAR HACIA ELLOS.

LO INVITAMOS A GRECO, QUIEN NOS DIJO QUE NO PORQUE:

ES UN PASO PARA ATRÁS INVOCAR A LA FIGURACIÓN, NO IMPORTA SI LO HACEN DE UNA MANERA LIBRE Y EXPERIMENTAL.

TAMBIÉN LO INVITAMOS A ANTONIO SEGUÍ,
QUE CON EL MISMO ARGUMENTO DE
GRECO NOS DICE:
NO

INVITAMOS TAMBIEN A PARTICIPAR DE NUESTRO MOVIMIENTO EN GESTACIÓN A JORGE DERMIJIAN Y A MIGUEL DAVILA. ELLOS TAMBIÉN NOS DIJERON QUE NO, PERO POR UNA RAZÓN INVERSA.
¡NOS SENTIMOS FIGURATIVOS!

MUCHAS GRACIAS, PERO NO ES UN BUEN MOMENTO.
OTRO INVITADO FUE JORGE LOPEZ ANAYA, PERO SE SENTIA INSEGURO, Y POCO DESPUÉS, COMO RESPUESTA A UNA CRISIS PERSONAL, ABANDONA LA PINTURA POR LA CRITICA Y LA HISTORIA DEL ARTE.

4.

SOLO DOS PERSONAS NOS ACEPTAN LA INVITACIÓN:

CAROLINA MUCHNIK Y SAMEER MAKARIUS

MAKARIUS, AUNQUE ERA UN PINTOR ABSTRACTO CON MUCHA ACTIVIDAD, ERA MÁS CONOCIDO COMO EXELENTE FOTÓGRAFO.

Y NO SE LIMITABA A LA FOTOGRAFÍA DE LA REALIDAD, SINO TAMBIÉN JUGABA CON LA PELICULA VIRGEN. SUS "PROYECTOGRAMAS" SE APROXIMABAN A SU OBRA PICTORICA.

EN SUS "PROYECTOGRAMAS" DIBUJABA DIRECTAMENTE EN LAS PELICULAS A PARTIR DE MANCHAS, QUE AMPLIADAS, ADQUIRIAN GRAN VITALIDAD Y FUERZA.

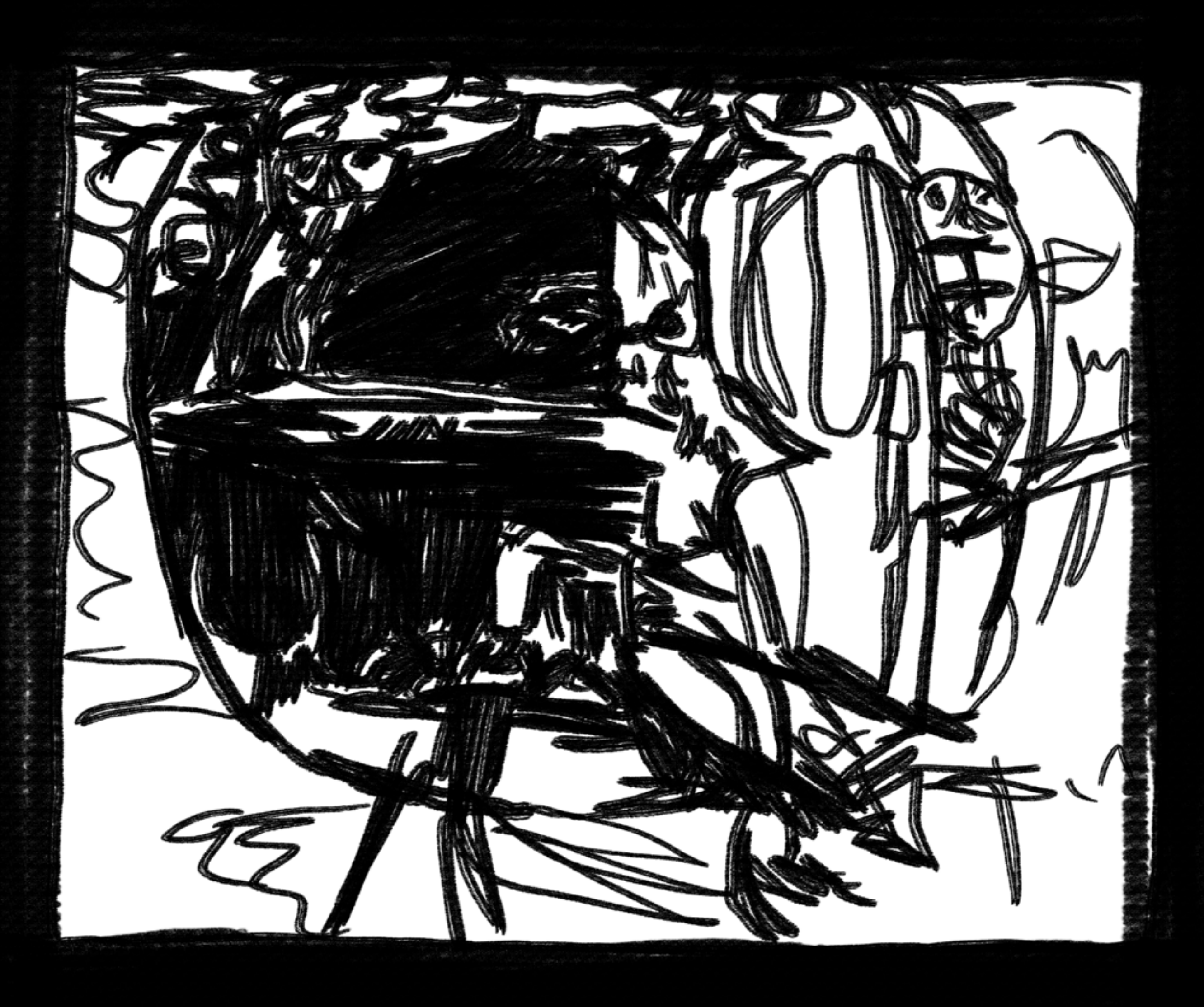

MUCHNIK PINTABA IMÁGENES QUE CONSTRUÍA Y DECONSTRUÍA
AL MISMO TIEMPO EN BASE A PINCELADAS PEQUEÑAS.

De la Vega presentaba imágenes muy sueltas, donde la línea y el color actuaban con toda energía sobre espacios blancos.

LA PINTURA DE DEIRA TENIA FONDOS NEGROS
SOBRE LOS QUE SE LEVANTABAN MASAS
DE GENTE REALIZADAS CON TRAZOS ENÉRGICOS.

LOS CUADROS DE MACCIÓ ERAN BIEN CONTRASTADOS, CON GRANDES FONDOS BLANCOS CON EL IMPACTO DE UN AFICHE PUBLICITARIO, PERO REFIRIÉNDOSE A LA ANGUSTIA HUMANA.

MIS OBRAS ESTABAN DENTRO DE LA TÓNICA DE LA SERIE FEDERAL, PERO SIN TEMAS HISTÓRICOS.

LA EXPOSICIÓN SE REALIZÓ EN AGOSTO DE 1961
EN LA GALERÍA PEUSER Y SE LLAMÓ:

OTRA FIGURACIÓN

EN EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN HABÍAMOS ESCRITO:

"NO CONSTITUÍMOS UN MOVIMIENTO, NI UN GRUPO, NI UNA ESCUELA. SIMPLEMENTE SOMOS UN CONJUNTO DE PINTORES QUE EN NUESTRA LIBERTAD EXPRESIVA SENTIMOS LA NECESIDAD DE INCORPORAR LA LIBERTAD DE LA FIGURA. PORQUE CREEMOS JUSTAMENTE EN ESA LIBERTAD, NO QUEREMOS LIMITARLA DOGMÁTICAMENTE, ESCLAVIZÁNDONOS A NOSOTROS MISMOS. POR ESO EVITAMOS EL PRÓLOGO. SIN EMBARGO EXISTE UNA RAZÓN DE SER, UNA VOLUNTAD ARTÍSTICA QUE NOS HA IMPULSADO A HACER ESTA EXPOSICIÓN. ESTA VOLUNTAD ARTÍSTICA ES INDIVIDUAL. POR ESO NOS REMITIMOS A LA CONFESIÓN PRIVADA. DE LA RAÍZ DE ESTA VOLUNTAD, QUE HABLE POR SÍ SOLA LA EXPOSICIÓN."

EN ESE CATÁLOGO CADA UNO ESCRIBÍO ALGUNAS PALABRAS:
DEIRA DECÍA:

PORQUE NO SOY REALISTA. PORQUE CREO EN LOS LIBRES.
PORQUE CREO. PORQUE HAGO LA TELA Y ELLA ME HACE.
POR MÍ Y EL INTERLOCUTOR. POR EL NUEVO LENGUAJE.
PORQUE QUIERO SALVARME. POR LOS LÍMITES.
PORQUE DIGO SÍ. PORQUE NO SÉ HACER OTRA COSA.
POR ESO SOY FIGURANTE. PORQUE SE ME DA LA GANA.

MACCIÓ EXCLAMABA:

De la Vega expresaba:

MUCHNIK REFLEXIONABA:

EXTRAER DE LA MATERIA A MIS SEMEJANTES Y A LOS QUE NO SON EXACTAMENTE MIS SEMEJANTES, ES DECIR, AQUELLOS SERES QUE TAL VEZ HABITEN TRANSFIGURADOS, OTROS ESPACIOS, OTROS TIEMPOS, ES EL OBJETO DE MI PINTURA. CUANDO COMIENZO UN CUADRO, CUANDO LA TELA YA HA DEJADO DE SER UNA SUPERFICIE BLANCA Y LA MATERIA CRECE POCO A POCO, SE MUEVE Y MODIFICA, LOS ROSTROS Y LOS CUERPOS YA ESTÁN AHÍ. HAN NACIDO CASI A PESAR MIO, IMPULSADOS POR UNA NECESIDAD DE EXISTIR. SE EMPUJAN Y UBICAN DENTRO DEL CUADRO COMO SI QUISIERAN SER DE NUESTRO MUNDO, ELLOS NUESTROS ESPECTADORES Y NUESTROS JUECES. MIRARNOS, DESCUBRIRNOS, A NOSOTROS QUE LOS ESTAMOS MIRANDO, DESCUBRIENDO.

MAKARIUS CITABA:

Y YO TEORIZABA:

OTRA FIGURACIÓN NO ES OTRA VEZ FIGURACIÓN. LOS HOMBRES DE HOY TIENEN LOS MISMOS ROSTROS QUE LOS DE AYER, SIN EMBARGO, LA IMAGEN DE HOY ES DISTINTA DE LA IMAGEN DEL HOMBRE DE AYER. EL HOMBRE DE HOY NO ESTÁ GUARDADO DETRÁS DE SU PROPIA IMAGEN. ESTÁ EN PERMANENTE RELACIÓN EXISTENCIAL CON SUS SEMEJANTES Y LAS COSAS. ESE ELEMENTO, RELACIÓN, CONSIDERO QUE ES FUNDAMENTAL EN OTRA FIGURACIÓN. LAS COSAS NO SE CONSUMEN EN SÍ SINO QUE SE CONFUNDEN ENTRE SÍ. CREO EN EL CAOS COMO VALOR. DENTRO DE ESE CAOS LA FIGURA NO ES EN MÍ UN ELEMENTO CASUAL NI CIRCUNSTANCIAL. CREO EN LA REVALORIZACIÓN DE LA FIGURA HUMANA, NO EN EL RETORNO DE LA FIGURACIÓN.

5.

LA MUESTRA TUVO UN FUERTE IMPACTO EN EL MEDIO LOCAL Y ABRIÓ UN DEBATE ESTÉTICO FUNDAMENTAL PARA ESE MOMENTO.

AL TÉRMINO DE LA MUESTRA YA SABÍAMOS QUE CONTINUARÍAMOS EN EL FUTURO SÓLO NOSOTROS CUATRO EXPONIENDO JUNTOS: UN MODO DE ADMITIR QUE NO ÉRAMOS UN MOVIMIENTO SINO TAN SÓLO UN GRUPO.

Y HASTA 1965 CONTINUAMOS EXPONIENDO JUNTOS.

JUAN REOS

BUENOS AIRES
AGOSTO 2021

JUANREOS.TUMBLR.COM

Otra Figuración, historieta de Juan Reos forma parte de FIGURAS INDÓMITAS. Jornadas homenaje a los 60 años de creación del grupo Nueva Figuración, un proyecto organizado por la Secretaría de Patrimonio Cultural a través de las Direcciones Nacionales de Museos y de Gestión Patrimonial, y la Fundación Luis Felipe Noé.
Buenos Aires, agosto-septiembre de 2021